

LIBRARY

1912

1912

1912

1912

1912

1912

MARKUS LÜPERTZ in China

马库斯·吕佩尔茨
绘画的当代方式

主编 王 艺 刘 燕

图书在版编目 (C I P) 数据

马库斯·吕佩尔茨:绘画的当代方式/王艺,刘燕

主编.--北京:中信出版社,2017.9

ISBN 978-7-5086-7575-6

I. ①马… II. ①王… ②刘… III. ①马库斯·吕佩
尔茨-绘画评论 IV. ①J205.516

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 100206 号

马库斯·吕佩尔茨:绘画的当代方式

主 编:王 艺 刘 燕

出版发行:中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者:北京永诚印刷有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16 印 张:20.5 字 数:150 千字

版 次:2017 年 9 月第 1 版 印 次:2017 年 9 月第 1 次印刷

广告经营许可证:京朝工商广字第 8087 号

书 号:ISBN 978-7-5086-7575-6

定 价:88.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题,本公司负责调换。

服务热线:400-600-8099

投稿邮箱:author@citicpub.com

目录

回溯、再现与前方的路

8

——吕佩尔茨与新表现主义

王艺 / 文

吕佩尔茨对绘画的复兴

10

朱青生 / 文

西方绘画的回归：

12

吕佩尔茨——德国新表现主义大师展

刘燕 / 文

绘画的现实意义

1.1	从艺术史看德国新表现主义	16
	黄专 / 文	
1.2	遇见德国新表现主义	33
	——留德艺术家采访综述	
	(按姓氏拼音顺序排列)	
01	走向唯一的路	34
	陈若冰 / 文	
02	时代精神的交集	38
	马路 / 文	
03	寻找新的绘画方式	42
	缪晓春 / 文	
04	成长	46
	申玲 & 朱青生 / 文	
05	生命的体验与表达	50
	谭平 / 文	
06	德国新表现主义, 让我一见如故	54
	张方白 / 文	
07	用最传统的方式绘画, 用最直接的方式表达	58
	张晓刚 / 文	
08	艺术家, 只属于自己	62
	朱金石 / 文	

第二部分

我的时代：吕佩尔茨在中国

2.1	我的时代：吕佩尔茨的时段人生	70
2.2	酒神、唐老鸭与古典大师	76
	——马库斯·吕佩尔茨绘画的三个主题	
	赵炎 / 文	
2.3	吕佩尔茨在中国	81
01	“这就是我的方式”——吕佩尔茨的艺术创作	82
	邵亦杨 / 文	
02	吕佩尔茨的绘画作品 2002—2013	87
03	历史之后——吕佩尔茨续写的神话	154
	赵炎 / 文	
04	西方文化悲剧的喜剧表现	159
	——吕佩尔茨们的喜剧还能表现多久？	
	张志扬 / 文	
05	吕佩尔茨的雕塑作品 2009—2010	167
06	西方绘画的回归：吕佩尔茨——德国新表现主义大师展	221
	开幕仪式综述	
07	对话吕佩尔茨	235
	北京时代美术馆 / 整理	
08	个人英雄与公众人物	243
	北京时代美术馆 / 整理	
09	绘画的当代方式	251
	——吕佩尔茨与德国新表现主义	
	北京时代美术馆 / 整理	
10	绘画的复兴	261
	——德国新表现主义与中国当代艺术再思考	
	北京时代美术馆 / 整理	

第三部分

西方视野下的吕佩尔茨

3.1 伟大典范, 古希腊罗马艺术——死亡与永恒 272

碧雅塔·莱芬舍特 (Dr.Beate Reifenscheid) / 文 史竞舟 / 译

3.2 环 282

理查德·希夫 (Dr.Richard Shiff) / 文 朱橙 / 译

3.3 一个分离的世界 308

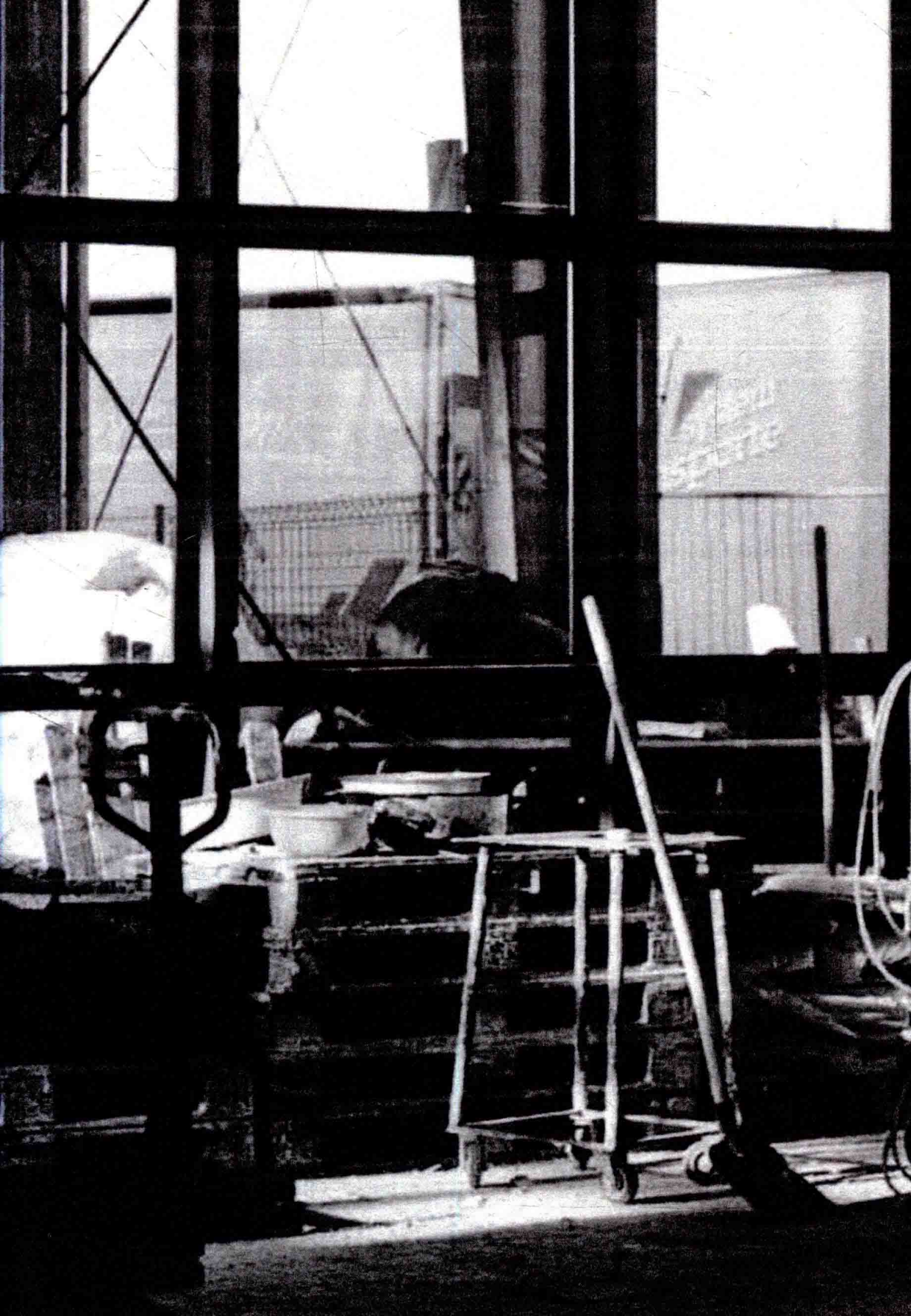
帕梅拉·柯尔特 (Dr.Pamela Kort) / 文 朱橙 / 译

MARKUS LÜPERTZ in China

马库斯·吕佩尔茨
绘画的当代方式

主编 王 艺 刘 燕

目录

回溯、再现与前方的路

8

——吕佩尔茨与新表现主义

王艺 / 文

吕佩尔茨对绘画的复兴

10

朱青生 / 文

西方绘画的回归：

12

吕佩尔茨——德国新表现主义大师展

刘燕 / 文

第一部分

绘画的现实意义

1.1	从艺术史看德国新表现主义	16
	黄专 / 文	
1.2	遇见德国新表现主义	33
	——留德艺术家采访综述	
	(按姓氏拼音顺序排列)	
01	走向唯一的路	34
	陈若冰 / 文	
02	时代精神的交集	38
	马路 / 文	
03	寻找新的绘画方式	42
	缪晓春 / 文	
04	成长	46
	申玲 & 朱青生 / 文	
05	生命的体验与表达	50
	谭平 / 文	
06	德国新表现主义, 让我一见如故	54
	张方白 / 文	
07	用最传统的方式绘画, 用最直接的方式表达	58
	张晓刚 / 文	
08	艺术家, 只属于自己	62
	朱金石 / 文	

第二部分

我的时代：吕佩尔茨在中国

2.1	我的时代：吕佩尔茨的时段人生	70
2.2	酒神、唐老鸭与古典大师	76
	——马库斯·吕佩尔茨绘画的三个主题	
	赵炎 / 文	
2.3	吕佩尔茨在中国	81
01	“这就是我的方式”——吕佩尔茨的艺术创作	82
	邵亦杨 / 文	
02	吕佩尔茨的绘画作品 2002—2013	87
03	历史之后——吕佩尔茨续写的神话	154
	赵炎 / 文	
04	西方文化悲剧的喜剧表现	159
	——吕佩尔茨们的喜剧还能表现多久？	
	张志扬 / 文	
05	吕佩尔茨的雕塑作品 2009—2010	167
06	西方绘画的回归：吕佩尔茨——德国新表现主义大师展	221
	开幕仪式综述	
07	对话吕佩尔茨	235
	北京时代美术馆 / 整理	
08	个人英雄与公众人物	243
	北京时代美术馆 / 整理	
09	绘画的当代方式	251
	——吕佩尔茨与德国新表现主义	
	北京时代美术馆 / 整理	
10	绘画的复兴	261
	——德国新表现主义与中国当代艺术再思考	
	北京时代美术馆 / 整理	

第三部分

西方视野下的吕佩尔茨

3.1 伟大典范, 古希腊罗马艺术——死亡与永恒 272

碧雅塔·莱芬舍特 (Dr.Beate Reifenscheid) / 文 史竞舟 / 译

3.2 环 282

理查德·希夫 (Dr.Richard Shiff) / 文 朱橙 / 译

3.3 一个分离的世界 308

帕梅拉·柯尔特 (Dr.Pamela Kort) / 文 朱橙 / 译

回溯、再现与前方的路

——吕佩尔茨与新表现主义

王艺 / 文

这就是我的道路，你的道路在哪里？

德国艺术家马库斯·吕佩尔茨

美国学者阿瑟·丹托曾经于1984年发表了《艺术的终结》^①一文，断言艺术的“终结点”在20世纪60年代。这一观点无异于是对以往艺术传统的彻底否定。一石激起千层浪，艺术，尤其是绘画领域面临着一个事关存亡的本质性问题——绘画何为？

德国艺术家马库斯·吕佩尔茨以其半个世纪的艺术实践，针对这个问题给出了肯定的回答，也走出了一条独具个人色彩的艺术之路。在20世纪众多艺术流派和艺术主义之中，作为德国新表现主义的领军人物之一，吕佩尔茨向古希腊的经典致意，向内心澎湃的艺术激情致意，忠于自己内心的真实感受，形成以狂放的线条、变形的人体和具有冲击力的色彩效果为特征的艺术作品，以此在所运用的色彩和绘画的表现方式等层面都进行了创造性的革新。

现实主义和历史主义之间，吕佩尔茨把握着一种微妙的平衡，我们能从他的绘画和雕塑作品中感受到他对绘画、历史以及人类的关心，体会到一种强力意志在艺术领域内的淋漓尽致的表现。浓烈的色彩之下，孤独的船、头盔、军锹、骷髅、蜗牛，以及断臂的维纳斯，二战士兵等具象在某种程度上得到抽象处理，在一块画布上进行着跨越历史的静默对话。这种对希腊、罗马神话和基督教神学题材等古典主义式的回归，是对绘画精神的回归而非形式语言的回归，在对艺术母题解构的基础之上，对艺术符号进行了重组、集合和叠加等抽象化处理，使之生成了独特语境和含义的图式符号，也生发了新的审美意义。

回溯历史，我们常常会发现这样一种现象：艺术、文学乃至哲学，每隔一段时间总会产生一股潮流，新某某主义，或后某某主义，这些新名词总会和之前的某个概念相互呼应。英文中常见前缀词“Re-”，在拉丁语中具有“回返”“重复”之意。在艺术史中，唯有不断重复，不断回视，不断寻根，不断修正，跨越了“我注六经”的阶段，上升到“六经注我”，才能确保不偏离正轨，从传统中寻得新的能量，坚定前行之路。

那么，在艺术史中我们为什么要回归？又要回归到哪里去？

时间的距离孕育了审美的空间，在当代艺术中各种流派越是纷繁复杂，古典主义就越美好、越纯粹。古典主义仿佛人类幸福的童年，总是笼罩着一层田园牧歌的玫瑰色彩，虽然已经相隔甚远，但总在艺术史之中占有重要的一席之地；现代主义伴随着高度的物质文明，也伴随着对技术伦理、战争创伤、环境破坏等主题的批判与反思。古典与现代看似相隔甚远，但究其历史总是一脉相承。人类从远古走来，站在今天这个历史的节点上，来路总是清晰可见，但未来往往笼罩着一团迷雾。绘画史也是如此，即使尼采（Nietzsche）断言“上帝已死”，艺术也尚未终结。我们陷在各种主义和流派之间“乱花渐欲迷人眼”，终归会迎来“柳暗花明又一村”。

绘画是关乎审美的一种精神性的存在方式。即使是照相技术如此强大，像素日趋高精的今天，绘画也不可能走向终结。因为，美总是关乎我们看待这个世界的方式。

在整个人类历史中，在绘画史中，个人无疑是非常渺小的，总是被一种历史的语境所裹挟甚至禁锢；但个人又有可能是伟大的，永恒的，通过他所创造的历史事件、文化、艺术等精神性的产品留下永恒的印记，并指明前行的方向。

前行的力量不仅来自对传统的回归，也来自文化的交流和互动。

德国新表现主义在某种程度上可以看作是德国民族精神的弘扬和彰显，在艺术层面上与现代艺术中心的起源地——法国不同，也与全球化语境下大众艺术的代表——美国不同，属于德国自身的表现主义艺术流派。因此，这一艺术流派从20世纪80年代进入中国以来就受到广泛关注，究其原因，中国新时期也在对历史进行反思，艺术领域也在探寻一种时代精神和民族精神。

吕佩尔茨的艺术不仅对“绘画何为”的问题给出了一种回答，其更加重大的意义在于，对“中国绘画何为”这一问题提出了一个可资借鉴的范例。吕佩尔茨常常援引尼采的这句话“这就是我的道路，你的道路在哪里？”是的，包括国画、油画在内的中国当代艺术之路将去向何方？我想，中国艺术领域的工作者终究能探索出这样一条前进的道路。

注释：

① 阿瑟·丹托（Arthur C. Danto）. 艺术的终结. 欧阳英，译. 南京：江苏人民出版社，2001.09.

吕佩尔茨对绘画的复兴

朱青生 / 文

吕佩尔茨的绘画是发生于绘画终结之后的，是对绘画的复兴。

当绘画作为艺术史的主导方向遇到危机的时候，对于艺术史的终结的追问，其实是对绘画是否终结的追问。这个问题实际是个虚假的问题，因为只要有人为的图像存在而且被观看，绘画事实上就从来不会终结。但是，也许这个问题可以引申，从而包含着另外两种问题：第一个是我们所指的是哪一种绘画、它发生了什么意义上的终结；第二个是由于对绘画的深层演化以及“终结的问题”形成了意识，我们必须重新追问什么是绘画。

吕佩尔茨开启了一种绘画复兴。作为对终结之前的绘画反省，其中至少有两种意义长期以来混淆在一起：第一是以图画来记录现象和形象，并赋予它某种含义；第二是绘画作为一种活动，它并不完全描绘现象与形象，却能够寄托和表达人性的所有方面，而这个方面有些部分是和文字共享，只是换了一种符号系统，有些则是语言所不具备的，是文字符号无从承托的部分。在这两种图画中间，有不同的人类群体将之推向极致，并推出了各自的代表。第一种的代表是达·芬奇，第二种是王羲之。他们各造其极，但是互相之间却无从比较。以图画来记录现象和形象的这个方向的高度发展，最终被机械复制时代的各种图像能力所逐步扩展、进而取代了手工的制作。所以，法国绘画于19世纪中期发生革命之后，并进一步随着传授这种艺术的体制保障“美术学院”的衰落和转型而逐步终结。而以书法的方法进入绘画所形成的另一种绘画传统却没有被取代，只是逐步被淡忘而已。这两种绘画的遭遇，使得我们重新追问：今天的绘画何为？所以，当我们关注一个重要的运动即绘画复兴运动开始的时候，我们看到了吕佩尔茨。

吕佩尔茨复兴的绘画已经不是关于图像的问题，而是关于绘画的问题，而绘画现在却是与图像未必发生关系的一种人为的痕迹。因此，我们认定他所代表的绘画复兴，其实是人为的痕迹对人的价值的重新发现，其中去除和超越了原有的作为图像的意义的部分。